

UNIDAD 3: COLORES Y CONTRASTES: EL BARROCO

1 .HISTORIA GENERAL

El Barroco es la época que sucede en la historia de la cultura al Renacimiento y que en música se extendería aproximadamente desde 1600 hasta 1750.

El hombre barroco vive una **época de crisis** tanto económica como espiritual. Económica porque en esta época se va a dar una recesión muy importante, malas cosechas, etc., y espiritual por la desmembración de la Iglesia en protestantes y católicos, que engendrará guerras y enfrentamientos, situación que tendrá un reflejo en todas las artes en las que se puede observar una fuerte tendencia a la expresión, tratando de acercarse a la realidad exagerándola y deformándola en cierto sentido.

En este momento empiezan a surgir los **estados modernos** y hay **dos grandes poderes**: el poder papal y el poder real a través de las monarquías absolutistas. Ambos toman el arte como forma de ostentación y muestra de poder.

2. CARACTERÍSTICAS DE LA MÚSICA BARROCA

La música barroca estuvo dominada por las ideas italianas, Italia se convirtió en la nación más influyente de Europa, musicalmente hablando. La **expresión será lo más importante**.

CARACTERÍSTICAS:

-
- a) **Relación música--texto**: A diferencia del Renacimiento, la música no tratará de servir sin más a la palabra, sino de sobrepasarla, de ser el texto. Es lo que se denomina Teoría de los Afectos: se intenta representar los sentimientos e ideas que expresa el texto mediante la música, pero de una forma exagerada.
-
- b) **Armonía--melodía**: Se impone la armonía sobre la melodía, lo vertical sobre lo horizontal.
-
- c) **Se pasa de la música modal a la música tonal**: aparecen los dos tipos de escalas que tenemos en la actualidad: mayor y menor, en la que las notas ya no son todas igual de importantes, sino que unas tienen más relevancia que otras).
-

- d) **Aparece el compás:** tal y como lo conocemos ahora (1619, Praetorius). Se produce una definición clara de ritmo y será muy marcado.
-
- e) **Aparecen las indicaciones dinámicas:** es decir, se empieza a escribir en las partituras la intensidad con la que el compositor quiere que se interprete un fragmento. fuerte (f), débil (p), aunque todavía no se usan el crescendo y disminuyendo progresivos, sino "en terraza".
-
- f) **Diferencia entre estilo vocal e instrumental:** en esta época los dos estilos ya no son intercambiables, es decir, la música instrumental no se puede cantar y viceversa. Por primera vez los instrumentos se hacen independientes de las voces.
-
- g) **Se utiliza el policoralismo en la música religiosa:** uso de 2, 3 ó 4 coros que se colocaban en distintas partes de la iglesia y creaban una sensación de música "envolvente". Nace en Venecia.
-
- h) **Es la época de los adornos:** se utilizan para embellecer la melodía y hacerla más rica y variada. (Trinos)
-
- i) **Nace la ópera:** en 1600, melodía acompañada.
-
- j) **parece el estilo concertato:** que consiste en oponer distintos elementos para crear contraste y variedad expresiva: voces e instrumentos o grupos de unos contra otros.
-
- k) **Aparece un nuevo ideal sonoro: el bajo continuo:** consiste en una nueva textura basada en una voz aguda adornada, sustentada en una bajo o voz grave, (llamado bajo continuo), unidas por una armonía (o voces intermedias) muy discreta. Lo importante es el interés que se pone en las dos voces extremas (aguda y grave) y la indiferencia con la que se trataban las voces intermedias, que ni se escribían, se marcaban mediante cifras debajo del pentagrama (bajo cifrado) para guiar al intérprete, que improvisaba dichas voces con la guía de los números.
-

El estilo concertato, el bajo continuo, la tonalidad y la aparición de la ópera son los hechos más importantes de la música barroca.

Cuadro comparativo entre renacimiento y barroco:

<i>RENACIMIENTO</i>	<i>BARROCO</i>
Representación limitada de las palabras exagerada de las palabras mediante la música	Representación expresiva y mediante la música
Todas las voces igual de importantes	Las voces extremas son las más importantes
Modalidad: todas las notas de la escala igual de importantes. Modos medievales.	Tonalidad: modos mayor y menor. La escala tiene jerarquías
No existe compás	Aparece el compás actual (1619)
Ningún lenguaje en particular, voces e instrumentos son intercambiables	Aparece un lenguaje concreto para las voces y otro para los instrumentos y no son intercambiables
No hay conjuntos instrumentales regulares	Aparece la orquesta
Los instrumentos se utilizan indistintamente	Los instrumentos se empiezan a utilizar en momentos concretos de las obras por su timbre y características propias

3 LA MÚSICA INSTRUMENTAL EN EL BARROCO

Como vimos en el tema anterior, **la música instrumental dependió de la vocal hasta el Renacimiento**, período en el que empezaron a explorarse las posibilidades de los instrumentos por sí solos y los idiomas vocal e instrumental comenzaron a independizarse. Esa mayor independencia de la música instrumental iniciada en el Renacimiento llegará a su punto culminante en el Barroco.

En este importante desarrollo desempeñarán un papel decisivo la evolución técnica de los instrumentos y el nacimiento de la orquesta. Surgen los primeros "virtuosos".

En la formación de la **orquesta** aparecen ya todas las familias instrumentales y tiene como base fundamental la **cuerda frotada** y el **clave**, aunque también se utilizará el **arpa**, el **órgano** (en música religiosa) o la **tiorba**.

El **bajo continuo**, llamado también simplemente continuo, es un método de acompañamiento propio del Barroco. Se llama así a la melodía del bajo que se toca durante toda una pieza. Lo interpreta generalmente una **viola de gamba, un violonchelo o un fagot**. Los compositores cifraban con números esta línea melódica grave (también llamada **bajo cifrado**); con esto, un instrumento polifónico (**laúd, guitarra, clave, órgano...**) improvisaba al mismo tiempo los acordes de acompañamiento.

3.1 Formas instrumentales

- LA FUGA

Una de las formas más importantes para instrumentos de **teclado** (especialmente el **órgano**) será la **fuga**, **forma simple (de un solo movimiento) en estilo contrapuntístico**. Se realiza a partir de un solo tema mediante el uso sistemático de la imitación. El tema principal (llamado "**sujeto**") va alternando con temas secundarios (o "**contrasujeto**") y con partes de imitación más libre (llamadas **episodios**).

A partir de mediados del siglo XVII surgirán las grandes formas instrumentales barrocas que marcarán no sólo este período sino toda la música posterior: la suite y el concierto.

- LA SUITE

Es una forma compleja (varios movimientos) compuesta por la sucesión de danzas de distinto carácter. La suite es el resultado de la evolución de la música de danza renacentista que ya asociaba parejas de bailes de distinto ritmo y movimiento. El número y la disposición de las danzas puede ser muy variable. El esquema básico de la suite barroca agrupaba cuatro danzas principales: **Alemanda, Courante, Sarabanda y Giga**.

Aunque la suite puede estar escrita para un solo instrumento, la consolidación de la forma se desarrolla en la música orquestal especialmente con las suites para orquesta de J.S. **Bach**.

- EL CONCIERTO

El término concierto deriva probablemente de la palabra "**concertare**" que expresa la idea de ordenar y juntar cosas distintas.

Se desarrolla el estilo concertato, produciéndose así contraposiciones entre **todos los instrumentos (tutti)**, un pequeño grupo (**concertino**), el solista (**solo**) o el coro.

Es una forma compleja compuesta normalmente por tres movimientos contrastantes. Según como intervengan los instrumentos, el concierto puede ser:

Concerto grosso

Contraste entre un grupo de solistas (*concertino*) y el resto de la orquesta (*tutti*) que van alternándose en la interpretación de partes nuevas y *ritornello* (especie de "estribillo").

Corelli fijará las características de este género con sus **Doce concerti grossi**. También destacan los **Seis concerti grossi** de **Haendel** y los **Conciertos de Brandenburgo** de **J.S.Bach**.

Concerto a Solo

Compuesto para un solo instrumento solista que contrasta con la orquesta. El compositor más destacado en este género es **Antonio L. Vivaldi** (1678-1741), autor de las famosas **Cuatro Estaciones** (es una colección de 4 conciertos a solo para violín y orquesta cada uno con el nombre de una estación del año).

4 LA MÚSICA VOCAL EN EL BARROCO

4.1 Música vocal profana: la ópera

La monodia acompañada (origen de la ópera) nació como consecuencia del interés del Renacimiento por la Antigüedad clásica (Grecia). Era el redescubrimiento de la antigua canción solística griega. Esta creación fue obra de un grupo de músicos de Florencia que se llamaba *Camerata Fiorentina*, también conocida como *Camerata del Conde Bardi* que pensaban que la música debía simplificarse al máximo para que los afectos pudieran desarrollarse sin trabas en todas sus dimensiones. (Teoría de los afectos), por lo que abandonaron la textura contrapuntística a varias voces tan complicada del Renacimiento.

Es una sola melodía para canto con acompañamiento de bajo continuo, quedando los acordes confiados a la ejecución del intérprete. En realidad no era una copia exacta de la canción griega, ya que ésta no tenía acompañamiento por lo que para acercarse lo máximo posible, los acompañamientos se hicieron mínimos, para que el cantante pudiera *declamar* (mezcla entre cantar y hablar) en ritmo libre, siguiendo el acento y el flujo natural de las palabras.

De este estilo (monodia acompañada) nació una de las formas vocales más importantes de la historia: LA ÓPERA, en el año 1600.

Una ópera es un teatro cantado con acompañamiento de instrumentos. La música es muy importante porque participa constantemente y de forma esencial en la acción y también se utiliza para describir estados de ánimo y sentimientos.

La primera ópera conservada es *Eurídice*, compuesta por *Jacobo Peri* en el año **1600**. En un principio las óperas tenían la función de amenizar eventos de la monarquía, como bodas, aunque después se convirtieron en un espectáculo popular.

La primera obra maestra del género operístico es *Orfeo*, de *Claudio Monteverdi*, en 1607.

Las óperas se fueron desarrollando hasta que quedaron con esta estructura:

Obertura o preludio: interpretado por la orquesta. Servía de pequeña introducción y avisar al público que la representación iba a comenzar. También se le llamó *Sinfonía avanti l'opera*, nombre que mantendrá cuando esta parte de la ópera se independice dé lugar en el futuro a una nueva forma instrumental: la sinfonía.

Después le seguían alternativamente **recitativos y arias** agrupados en actos.

Los recitativos son fragmentos declamados por uno o más solistas, en los que la acción se desarrolla. Su acompañamiento instrumental es muy sobrio, a menudo sólo un clave con acordes.

Las arias en cambio, son piezas cantadas por uno o varios solistas mucho más elaboradas, con más instrumentos, más lírica en la que los personajes reflexionaban y expresaban sus sentimientos.

Los tipos de ópera barroca:

Ópera seria: Es de carácter aristocrático, con temas y personajes mitológicos y dioses de la Antigüedad. A finales del siglo XVII (17) estaba compuesta por tres actos precedidos de una introducción instrumental (obertura). Es música grandiosa y con mucha magnificencia. **Alessandro Scarlatti** fue uno de los compositores más importantes de la época.

Ópera bufa: Se independizó a principios del siglo XVIII (18). Surgió a partir de los intermedios cómicos que se hacían entre los actos de la ópera seria. Los personajes no son dioses, sino **personajes de la vida cotidiana**. La ópera *La Serva Padrona* compuesta por **Pergolesi** fue la primera obra maestra de este tipo.

4.2 Música vocal religiosa

La música religiosa sigue teniendo mucha importancia durante el Barroco. La Iglesia la necesita para grandes ceremonias y como medio de influir sobre el cristiano. Tanto en la religión protestante como católica surgen nuevas obras como el oratorio y la cantata, además de la música religiosa para órgano.

La música religiosa se basa en los mismos elementos musicales citados para la ópera, pero se utiliza además el **policoralismo**.

Las grandes formas vocales de la música religiosa del barroco son:

- **El oratorio:** forma vocal religiosa, en la que se cuenta una historia pero sin teatro, podríamos decir que es una obra narrativa. Se canta una historia sobre el Antiguo o Nuevo Testamento, a través de los solistas, la orquesta y los coros. Con esta obra se pretendía catequizar a los creyentes. Uno de los oratorios más famosos de la Historia de la Música es "El Mesías", compuesto por **Haendel**.
- **La pasión es un oratorio centrado en la pasión y Muerte de Cristo.** Sus compositores más importantes fueron protestantes alemanes, destacando sobre todos **J.S. Bach** (**La pasión según San Mateo, La pasión según San Juan**).
- **La cantata:** está compuesta sobre un texto profano o religioso y a diferencia de los anteriores no cuenta ninguna historia. Su compositor más importante fue **J.S. Bach**.

